

**Entre la libre creación y la industria cultural.
La producción musical independiente en la Ciudad
de Buenos Aires desde 1999 a la actualidad**

Tesis de Doctorado/ Doctorado en Ciencias Sociales, UBA

Guillermo Quiña
(UBA/UNDAV)

Directores
Dra. Ana Wortman (UBA)

Jurado
Dr. Sergio Pujol (UNLP - CONICET), Dr. Víctor Lenarduzzi (UNL) y Dr. Gustavo Blazquez (UNC - CONICET).

Fecha de defensa: 13 de Marzo de 2013

Calificación: Sobresaliente, con recomendación de publicación

Resumen

Esta tesis, desarrollada gracias a una beca otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) entre 2008 y 2013, aborda el fenómeno de la producción musical independiente entendiéndolo como una unidad compuesta por

Resumen de tesis

múltiples determinaciones. Parte de la consideración del nacimiento y la consolidación de un espacio novedoso de música independiente en la CABA hacia fines de la década de 1990 y cuyo desarrollo continúa hasta nuestros días. Surgida en el contexto de la reciente crisis argentina y enmarcada en los cambios globales de la cultura, la música independiente es postulada por sus actores como extraña a la gran industria musical, ajena a relaciones mercantiles, y motivada por intereses extra económicos. En concreto, comprende un conjunto heterogéneo de prácticas de producción, circulación y consumo de música de escala reducida, gestionadas por pequeños capitales o por los propios músicos y caracterizadas por atravesar distintos géneros musicales. Con el objeto de dar cuenta del fenómeno en su compleja unidad, la tesis lo explora, interpreta y analiza centrándose en el proceso de producción tanto de música en vivo como editada, abordando las representaciones de sus actores y las características de las prácticas concretas que lo conforman. La perspectiva teórica desde la que se lleva a cabo el trabajo plantea la necesidad de recuperar la voz de los actores integrando en su análisis la mirada crítica del investigador; fundada en el reconocimiento de que la mera comprensión de los procesos sociales en los términos en que nos son narrados desde la voz de los actores (pretendidamente fundamentada en una realidad empírica transparente), conduce al investigador a privarse de elaborar una crítica y limitarse a reproducir lo dado. La perspectiva que anima esta tesis requiere hacer uso de distintas herramientas metodológicas sin necesariamente optar por una mirada que, centrada en la condición mercantil de la música, excluya la posibilidad de reconocer la riqueza y la diversidad de un fenómeno como la producción musical independiente ni otra que, fundada en una mirada cualitativa que procure dar cuenta de esto último, desestime la relación entre la dinámica de la acumulación de capital y las desigualdades que pueden observarse en este fenómeno. En atención a ello, el diseño metodológico es centralmente cualitativo, aunque incluye una triangulación de fuentes que comprende datos de orden cuantitativo; la muestra, llevada a cabo entre 2008 y 2011, es de carácter intencional y se ha delimitado según el principio de saturación teórica. Su argumentación se despliega en tres partes.

En la primera, el objetivo es explorar y describir los procesos presentes en su surgimiento y desarrollo, tanto en sus dimensiones cuantitativas como cualitativas y rescatando sus múltiples dimensiones (el tamaño de los emprendimientos, el vínculo humano, el tipo de gestión y el género musical) así como la diversidad de actores y prácticas que comprende. Se introduce al lector en la oportunidad que representa la música en general y la música independiente en particular para las ciencias sociales respecto de su comprensión de la dinámica de funcionamiento de la cultura en el presente en Argentina, para luego revisar críticamente los aportes realizados desde distintos espacios disciplinares de las ciencias sociales en pos de enriquecer nuestra propia perspectiva de abordaje sobre el fenómeno de la música independiente y delimitar; a partir de ello, nuestro problema en concreto. Asimismo, abordamos los factores presentes en el surgimiento y desarrollo de la música independiente en la CABA, en procura de una definición al respecto que reconozca su carácter histórico y atienda las complejidades tanto de los procesos sociales que la atraviesan como de las perspectivas e intereses en juego por parte de los distintos actores, siendo que constituye un fenómeno prácticamente inexplorado en nuestro país, pese a la existencia de indagaciones realizadas en

otras latitudes sobre problemáticas semejantes. Consideramos también aquí la situación del mercado discográfico y el contexto de creciente autogestión en la cultura a partir de las numerosas experiencias que tuvieron lugar durante la última crisis argentina, para así explorar las prácticas concretas incluidas en el ejercicio musical independiente e identificar las distintas modalidades de gestión del trabajo musical, desde las propias de los grandes sellos o productoras hasta las propiamente “autogestionadas” por los músicos. La segunda parte se centra en las representaciones de los actores, adoptando una perspectiva interpretativa y crítica. Luego de rastrear el vínculo entre la cultura y la noción de independencia en la historia argentina, particularmente en la llamada “Generación de 1837”, en el surgimiento del teatro independiente en la década de 1930 y en los inicios del rock nacional, se identifica la especificidad del fenómeno de la producción musical independiente en torno de la presencia de lo político y lo ideológico como elementos residuales de la cultura local que iluminan los sentidos que en estos últimos años ha venido asumiendo. Luego se propone comprender la importancia que la música independiente reviste para los actores como espacio de prácticas creativas, participativas y novedosas. Luego, se despliegan tres concepciones de la música independiente relevadas en el trabajo de campo y se abordan los tres elementos fundamentales del proceso de producción: el proceso de trabajo, el sujeto de ese proceso y el producto resultante, en un conjunto que denominamos “la santísima trinidad de la música independiente”, dado el carácter cuasi mágico con que se inviste al proceso creativo, a los músicos y a las obras musicales, en cuyo análisis se recupera la noción de alienación originalmente planteada por Marx. Esta última resulta clave en la comprensión tanto del entramado representacional movilizado en la música independiente así como de su articulación con la totalidad social.

La tercera parte adquiere un sentido analítico y se centra, por un lado, en las condiciones materiales de producción de la música independiente, donde se observan prácticas laborales informales, flexibles y hasta pagadas por debajo de su valor, características que son comprendidas en el marco del reciente desarrollo de las industrias creativas. Su importancia ha ido in crescendo tanto en las agendas gubernamentales como en las recomendaciones esbozadas por organismos multilaterales en el marco de un capitalismo que en nuestros días celebra muchas de las nociones que durante décadas se empecinó en censurar y reprimir, como la autonomía, la innovación o la libertad creativa. Por otro lado, advierte la articulación entre la música independiente y la que no lo es, cuya comprensión permite problematizar el vínculo que la producción musical independiente establece con la totalidad social, apelando para ello a la noción de hegemonía en el sentido que Raymond Williams asigna a este término como clave para el abordaje de la producción cultural en el capitalismo tardío. La tesis concluye con el reconocimiento del carácter contradictorio del fenómeno abordado, al representarse la música independiente como espacio creativo, abierto y libre al tiempo que, en virtud del carácter mercantil que asumen los productos musicales, no resulta extraña a la lógica de la acumulación de capital.